

传统文化在平面设计中的应用

李 斌

摘要：在我国现代平面设计中，对传统文化的运用已达到了较广的范围，例如对汉字、传统图形意象、浓厚民族色彩、传统谋篇布局等的应用，但仍处于徘徊状态。如何在继承传统文化的同时，立足现代，创作真正一流的平面设计作品，是当前亟需思考的问题。

关键词：传统文化；现代平面设计；应用

只有民族的才是世界的。当网络时代迅速来临，各种文化理念不断相互碰击之时，如何立足现代，深挖我们的优秀传统文化，如何让我们的传统文化成为现代平面设计的底蕴和基石，是当前亟需思考的问题。下面本文分几点对此进行探讨。

一、中国汉字艺术的应用

汉字是表意文字，是象征性的符号体系。汉字中的一笔一画，充满着对生活气氛的烘托和对生命意义的隐喻。

以北京奥运会标志“中国印·舞动的北京”为例，运动奔跑的人形，酷似汉字“京”字，蕴含浓厚的中国风。从这一方面看来，它便是奥运会会徽史上第一次汉字字形的引入，并且获得极高的认同和赞誉，是中国传统文化嵌入现代平面设计一次国际性的成功案例。再比如，2005年世界汉语大会标识图案，以变体的“汉”字为视觉主题，形成昂首高飞的和平鸽形象，象征汉语文化的交流与推广，右半部分是汉语中的标点符号与地球的融合，寓意汉语在世界的推广与普及将永无止境。作品将传统文化中汉字这一可视性文化符号进行解构和重组，并融入现代设计理念和意识，颇具抽象性的内在张力。

除汉字本身的特征之外，中国书法堪称中华民族文化的一大精粹，是在汉字的发展演变中形成的一种独特的造型艺术。一个字有多种不同的写法，每一种写法蕴含着不同的意义和美感。若能将这些设计元素巧妙地应用到现代平面设计中去，自然能进一步提升平面设计的文化底蕴，并散发独特魅力。

二、传统图形意象的应用

“《21世纪世界色彩百科全书》中对图形的概念是：‘图案画’叫‘考案画’，‘意匠画’或‘工夫画’，既讲究装饰性的美感，也注意重复制作的便利。”^[1]

“青铜时代的饕餮图形；春秋战国时期的蝌蚪文、梅花篆；汉画装饰艺术、唐代的宝相花纹、中国各种民间视觉艺术以及中国历代书法图形符号等发展到今天已有几千年的历史。在不断的发展和演变中，

以其多样而又统一的格调，显示出独特、深厚并富有魅力的民族传统和民族精神。”^[2]在现代平面设计中，水墨画、剪纸、年画、皮影乃至脸谱等设计元素，已经被广泛应用。这些充满华夏儿女朴素审美追求和对生活无限热爱的载体，仍值得我们去发掘和研究。例如，靳埭强先生的作品很多都应用了中国传统的水墨画元素，他的一套“自在”系列招贴应用了传统水墨画独特的技巧和神韵，将传统文化气息与现代设计理念完美结合，凸显东方艺术的魅力。

中国传统图形艺术，从其外在形式上，“主要注重的是实形（或称为正形）的完整性与装饰性，关注形与形之间的呼应、礼让和穿插关系，在组构时多遵循求整、求对称均齐的骨式。如由黑白两个鱼形纹组成的中国最原始、最基本的吉祥图形‘太极纹’；由两个娃娃的头、身、手、足巧妙连接而形成的上、下、左、右都能看到四个娃娃的‘四喜人纹’”^[3]等。

从其内在上看，有深厚的象征寓意。我们的祖先在图形的应用中，通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法，表现其向往美好生活、趋吉避凶的生活态度。当中国的设计者大张旗鼓地向国外设计学习的时候，外国的设计大师却被中国图案所迷倒。1993年，范思哲以其才华横溢的丰富想象力，巧妙地设计了一系列中西结合的艺术极品，将希腊女神与中国传统图形演绎于餐具上，瑰丽不凡、色彩鲜艳，与他的时装设计不谋而合，为中西式餐具增添一份优雅迷人的韵味。

三、民族色彩浓厚特色和

传统谋篇布局的应用

色彩在现代平面设计中占据重要地位，只有当作品的内容和色彩完美结合，一件好的作品才能诞生。

中国是一个多民族国家，在采用浓厚民族色彩做平面设计时，要深入了解其中各自的文化差异而避免出现不和谐因素，要注意各民族的用色习惯和禁忌，才能真正地把滋生的创意和民族特色完美结合。

而传统色彩不同的代表具有不同的特点，如，脸

（下转78页）

自己的孩子，这样就会极大地调动学生积极性，实现锦上添花，其各方面会更加优异。

在学生中寻找一名不同于班长等班委的辅导员助理机制。学生助理能更容易地深入学生第一线，确保班级工作不漏掉每一个细节。同时也可弥补个别学生不愿找老师沟通的缺陷，使班级的沟通实现从点到点再到面的延展。男性辅导员最好配备一名女生担任助理，反之亦然。这样更有利于开展工作。

最后，优秀辅导员在管理上还需做好以下五点：

第一，在班级中培养“创新型人才”。创新这个概念较广，笔者认为应包含获奖或突出“怪才”的范畴。四川省目前成立了专门的教育机制，用以培养一批“怪才”，实属创新之举。获奖作为一个传统的评价机制，在当今情况下仍需奉行。辅导员应努力发现和培养那些有个性或具自身特色的“怪才”。

第二，培养学生的科研能力。传统的观点，科研是研究生以上层次的人员的事情，今天看来这种观点亟需修正。本、专科学生也是具有一定科研能力的，主要看如何挖掘。鼓励扶植他们在国家级或省级以上学术或文学杂志发表论文或文章是最好的方式之一。

第三，图片影像志。新视觉时代，信息传递的重要方式之一便是利用影像和图片。搞好班级管理工作必要的辅助手段便是图片影像工作的收集、策划。可定期将班集体的发展情况以“图片展”或“短片”的形式呈现，形成有活力和视觉冲击力的班级标签。

第四，回归传统的交流。每个学期开始和末期，让每位学生写一封信给自己，谈一下他们希望得到的和不满意的地方等等。当然也可以通过电子邮件的形式进行，但最好是利用传统的书信形式。

第五，做一名好的“网管者”。“当前大学校园由于互联网的进入已经成为开放性的信息环境，群体矛盾、利益冲突以及突发性的重大社会事件等不稳定

因素可能通过网络得到凸显和强化，从而引发大学生思想波动和情绪变化，甚至造成危机事件。网络辅导员要做好网上舆论动态调查工作，开展基于网络的大学生思想动态跟踪调研，掌握大学生思想状况的最新发展趋势。要建立有效的网络舆论危机管理制度，完善舆论危机的‘信息收集——危机识别——发展预测——决策——处理’五个环节，及时发现和处理校园的舆论危机事件。对于网上的热点问题要在现实生活中采取措施，特别是及时发布正面权威的信息引导舆论发展，形成以权威信息发表渠道化解或弱化舆论危机事件的有效机制。”^[1]

关于辅导员专业化和职业化建设的倡议或研究等时常被业界提及，而笔者认为无论是专业化还是职业化，最终都要回归一个基本点，那就是创造性。随着辅导员队伍越来越庞大，简单机械化的工作模式和流程，只能导致学生管理工作停留在表面，乃至学生对个别辅导员不满，或成为被妖魔化的代表。鉴此，并非所谓表面上具有了辅导员资格的人就能当辅导员，一定要选择那些务实而又稳重、工作踏实而又富有创造性，同时具备了高等学校教师资格的人来担当。

踏着教育改革的新风，作为十二五规划中有机组成部分的教育领域，高校辅导员作为教育战线重要的一员，理应在这个岗位上为中国高等教育的发展作出应有的贡献。辅导员也应不同于专业教师的特殊身份，在更多的学子心中写下有关学习及学习以外的美好篇章与感受。在某种意义上，辅导员应给学生较多自由的成长空间。

注释：

[1] 张再兴、张瑜：《加强高校网络辅导员队伍建设 占领网络思想政治教育新阵地》，《高校理论战线》2006年第5期。

（作者单位：四川省交通管理学校）

（上接74页）

谱，讲究色彩和谐，色彩不能太接近，不能雷同；旗袍，讲究以青、红、黑、白、黄为主；唐卡，色彩艳丽和丰富，使用大量纯度很高的色彩等等。

中国国画讲究谋篇布局，题诗的字体和位置、画面的构图、落款和印章的位置，整体都经过深思熟虑，以求保持完美统一。这是现代平面设计应该汲取的精华。还有，“以一当十”“以少用多”的精练，“疏可走马，密可透风”的对比，以及“不着一字，尽显风流”的精髓，这些都值得我们去继承和发扬。

四、结语

中国传统文化虽然为现代平面设计开掘了一个永不枯竭的历史源泉。但是，我国目前平面设计界对中国传统文化的运用仍处于徘徊状态，主要是优秀的作品太少，对传统与现代的认识不足，无法得其艺术创

造的精髓。应用上更是“形”的搬抄堆砌，毫无创造性地在传统中转借或抄袭历史，从而失去了自己的价值。设计要民族化，也要现代化，更要人情化。其实，若要古为今用，关键应从古代文明特点与人文文化背景的角度切入，去区别判断传统文化在今人的审美价值上的异同点。

一言以蔽之，作为现代的平面设计师，我们不应该只是单纯地照搬照抄，应该在继承传统精髓的同时，结合现代的审美需求和时代理念。找到最佳的结合点，才能创作出真正一流的平面设计作品。

注释：

[1][2][3] 崔雅平、蒋小洪：《传统图形的意象美及在现代标志设计中的传承》，《山西建筑》2005年第1期。

（作者单位：厦门大学艺术学院）